

Reviews of Books

PIERS BAKER-BATES, *Artistic Exchanges between Spain and Italy, 1516–1621. Orrente, Maino, Tristán, Borgianni and Cavarozzi*. Preface by Jonathan Ruffer. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica/Bishop Auckland: Spanish Gallery. 2024. 147 pp.; 55 colour illustrations.

Piers Baker-Bates, investigador reconocido por sus estudios sobre la pintura italiana en la España altomoderna, ofrece en este libro una valiosa aportación a la historiografía sobre las relaciones artísticas hispano-italianas en las décadas anteriores al pleno Siglo de Oro. El volumen, perteneciente a una serie de cinco estudios científicos—todos ellos publicados en 2024—destinados a complementar y difundir los fondos de la Spanish Gallery de Bishop Auckland, se centra en un conjunto de pintores que le sirven al autor para proponer una relectura crítica de los mecanismos de apropiación y transformación de modelos pictóricos entre Italia y la Monarquía Hispánica. El libro actúa, en este sentido, como una suerte de catálogo razonado ampliado, dotando de contexto histórico y crítico a unas obras que, de otro modo, podrían parecer desconectadas entre sí.

El objeto de estudio es, en sí mismo, de enorme interés: se trata de analizar la circulación de ideas artísticas y trayectorias personales en un momento de redefinición de los gustos, estilemas y funciones sociales de la pintura. Si bien los intercambios artísticos entre España e Italia en los siglos XVI y XVII han sido abordados en numerosas ocasiones, el enfoque de Baker-Bates destaca por su originalidad, pues en lugar de centrarse en figuras canónicas o flujos unidireccionales, opta por un grupo de artistas cuya obra manifiesta, en distintos grados, una tensión entre lo identitariamente autóctono y lo foráneo. El conjunto seleccionado permite matizar así el tan traído concepto de ‘influencia’ e invita a reconsiderar la idea de ‘escuela’, desplegando una lectura transnacional de la pintura de un quinientos en la *longue durée* donde los artífices no son meros receptores, sino agentes activos. En este sentido, *Artistic Exchanges between Spain and Italy, 1516–1621* se alinea con corrientes metodológicas recientes que privilegian la movilidad, la hibridación y la agencia individual frente a las narrativas tradicionales de centro y periferia.

El volumen se estructura en cinco capítulos, más una introducción y unas conclusiones. La Introducción se esfuerza en demostrar que las transferencias hispano-italianas durante el periodo comprendido entre la muerte de Fernando el Católico (1516) y la de Felipe III (1621) fueron más intensas y complejas de lo que suele reconocerse. Este marco cronológico permite ampliar el foco más allá del reinado de Felipe IV—comparativamente mucho más conocido en el ámbito anglosajón, al cual se dirige la obra aquí reseñada—, destacando la etapa previa como un tiempo de experimentación y consolidación. Dichos capítulos se centran en los cinco artistas mencionados en el título, con el añadido de otros nombres importantes para el estudio como Juan de Juanes, El Greco, o Juan Correa de Vivar. No obstante, puede señalarse como una debilidad relativa del libro la falta de una discusión más sistemática sobre los marcos institucionales y políticos que condicionaron estos intercambios. Si bien Baker-Bates alude en diversas ocasiones al papel de los virreinos, las órdenes religiosas o las redes de mecenazgo cortesano, una mayor integración de dichas funciones hubiera enriquecido aún más el análisis y habría permitido insertar a los artistas en una red más amplia de producción y circulación cultural.

REVIEWS OF BOOKS

La prosa de Baker-Bates es clara y precisa. Especialmente notable es la habilidad con la que consigue equilibrar el análisis de obras concretas con la elaboración de argumentos generales, sin caer en la dispersión ni en la repetición. El volumen cuenta, como es habitual en las publicaciones del CEEH, con una generosa selección de ilustraciones en color y de muy buena calidad, y están bien distribuidas a lo largo del texto. En algunos casos se echa en falta una reproducción a mayor escala para facilitar la comparación de detalles estilísticos, pero en general la edición es muy cuidada. La inclusión de pinturas conservadas en colecciones poco accesibles, como algunas piezas de colecciones privadas, es asimismo apreciable. Queremos terminar destacando de entre todo el texto el capítulo dedicado a Borgianni y Cavarozzi—artistas que pasaron varios años en España y cuya producción representa una síntesis singular entre el caravaggismo y el ‘modo hispánico’—, el cual juzgamos fundamental para comprender el perfil artístico que la Spanish Gallery aspira a construir. En la misma línea, la inclusión de figuras como Tristán y Maíno, menos conocidos por el gran público, revela una voluntad explícita de ampliar el canon y revalorizar trayectorias que, hasta hace poco, ocupaban un lugar secundario en los relatos dominantes de la Historia del Arte. Se trata, en definitiva, de un libro informado y ameno, que constituye una contribución importante, en lengua inglesa, al estudio de los intercambios culturales y visuales en la Europa católica del Renacimiento y del primer Barroco.

JUAN LUIS GONZÁLEZ GARCÍA

Universidad Autónoma de Madrid.